数字技术在纪录片创作中的运用

摘　要：特效，指特殊的效果，当前有很多无法直接拍摄的画面都会使用数字特效来完成。随着现如今社会科技的发展以及影视拍摄技术的不断进步，数字特效已经成为了表达电影或是电视剧的一种元素，或是一种视听语言。数字技术与纪录片的创作有效结合，可以使纪录片自身所含有的视觉艺术得到良好的发展，并且还能够使纪录片的创作表现手法得到丰富。数字技术的发展如何使虚拟现实以及影视特效等先进化的创作手段应用在纪录片的创作中，这一问题成为目前需要着重考虑的并深入研究的课题。本文主要是针对纪录片的创作中应用数字技术进行分析探讨，并简述数字技术应用在纪录片创作中的原则。

关键词：数字技术；纪录片创作；运用
中图分类号：J952　　文献标识码：A
文章编号：1671-0134（2019）10-055-03　　DOI：10.19483/j.cnki.11-4653/n.2019.10.015

文 / 冯赫明

自从进入到二十一世纪之后，在全世界范围内出现了许多优秀的纪录片。而纪录片创作要想实现真正的成熟，前提条件是在纪录片的创作中大量运用电影剪辑方式，这为纪录片的数字化发展奠定了基础。而伴随着当前计算机软硬件的发展，传播媒介与社会形态也随之产生了巨大的改变。而我国纪录片在第一个阶段的繁荣主要依赖的是在纪录片中运用了纪实主义手法，并且还依赖于当时所兴起的大众文化。但是，纪实记录手法在当前的电视虚构与非虚构的节目中有着广泛运用。曾经的纪录片已经不能再使用传统的方法继续进行下去了，纪录片的创作需要与时代的发展紧密联系。伴随着技术的发展，数字技术已经应用于纪录片的创作领域中，数字特效技术的加入使纪录片呈现出了良好的数码效果，纪录片自身拥有着高审美、高娱乐性的特点，但是，有观众对这一现象也提出了自己的意见，那就是应用数字技术会致使纪录片的真实性减低。纪录片的创作中应用数字技术并不是一种偶然现象，而是视觉文化必然的长远发展趋势。在观看纪录片的时候，观众所希望能够看到真实的场景。但是，已经消失的场景是无法拍摄的，而这一类场景就可以在纪录片中应用数字技术将这些无法拍摄的画面场景还原出来。

1. 数字技术的作用

数字技术作为一种电影制作技术最为擅长的就是营造真实的视觉感受，而数字技术作为一种创作手段，开创了电影行业的一种全新的电影叙事风格。因此，数字技术作为一种影像实现方式已经成为了电影的主体。

电影创作者利用视听语言在电影中讲述故事，通过表现人物情绪的方式来感染观众。数字技术使得电影中所包含的艺术表现力得到了极大程度的提升。现如今，许多的好莱坞电影大片中都会充满着大量的数字特效，可以说当前的数字技术在电影中已经与剪辑、场面调度、音乐音响等成为了电影的重要构成。例如，电影《骇客帝国》，如果《骇客帝国》中没有数字特效，那么《骇客帝国》就不会如此的成功，并且《骇客帝国》式的叙事结构也将不会出现，更不会出现如今电影行业视为经典的静止旋转视角镜头。在编写电影《骇客帝国》的时候，沃卓斯基兄弟就是以数字特效思维来进行故事的叙述，构思影像。而且由于这部电影的成功，也创造出了利用数字特效才可以实现的叙事风格。

2. 纪录片的创作

纪录片指的是以现实生活为素材，以真实表现的一种影视艺术形式。纪录片可以分为电视剧与电影，电视纪录片与电影纪录片之间并不存在一个清晰的分类，也没有一个固定统一的标准，主要是根据题材与表现手法上的不同来进行分类，可以分为时事报道片、政论纪录片、生活纪录片、历史纪录片、人文地理片、舞台纪录片、传记纪录片等众多形式。政论纪录片就是运用真实形象论证的纪录片；生活纪录片就是记录人们现实生活中的各种情况的纪录片；时事报道片则是报道最近新发生新闻事件的纪录片；人文地理片则主要是记录某一区域的探索自然状况或者是用来介绍某个地域的社会风俗；传记纪录片则是记录人物生平或某一时期经历的纪录片；舞台纪录片则是代表着记录舞台演出实况的记录片；历史纪录片是再现过去时

代的历史事件的纪录片 [1]。

纪录片的创作过程非常繁琐，这一过程中的创作环节非常多。因此，通常会将创作流程分为前期准备和后期编辑。前期准备的内容主要含有选题、构思、提纲的编写、拍摄计划、拍摄素材等；而后期编辑则主要有剪辑、检查等。下图 1 所示就是纪录片创作流程。

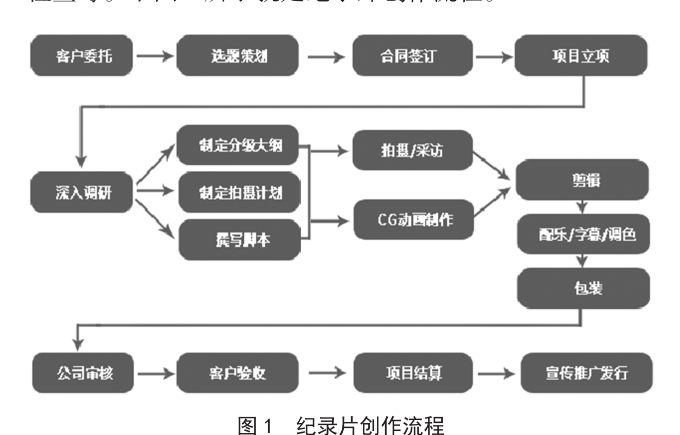

图 1　纪录片创作流程

2. 数字技术在纪录片创作中的应用

2. 1 数字技术与纪录片样态的关系

数字技术在纪录片创作中的应用使纪实手法得到了良好的改变，并且其对于视觉限制的超越已然形成了某种程度上的视觉震撼。但是在当前，纪录片应用数字技术与电影应用数字技术存在一定差异，所以，在纪录片的创作中应用数字技术也必然需要与纪录片自身的形态相结合，也就是说，只有在遵循纪录片真实的前提下应用数字技术才可以发挥作用。

随着数字技术的不断创新发展，以往高端电影制作技术中所使用的数字技术已经成为了影视创作中一种极为常见的手段。数字技术从技术层面来说，也同样可以将其应用到其他影视形态当中，包括纪录片在内。而数字特效不断在电视剧领域的扩展在一定程度上是因为借鉴了电影的创作形式。但是，任何一种技术手段的应用都必须要结合特定的艺术样态，这样才可以使其形成符合艺术样态特点的应用形式。而数字技术还为影视创作提供了二维虚拟场景、三维虚拟场景、画面气氛渲染、数字遮罩绘景、数字角色动画、数字镜头调色等众多的技术，并且还结合了影片所提出的特殊要求 [2]。数字技术与大部分的传统制作技术都非常相似，数字技术在纪录片创作中的应用还处于不断探索与实践的阶段。另外，纪录片的成功与数字技术手法有着直接的关系。例如《大唐西游记》(如图 2 所示)，这是一部我国的首部手绘纪录片，是由央视科教频道所制作的，但是因为其中涉及到历史人物与场景并且非常复杂，导致普通的拍摄与制作手段都无法满足“重现梦幻大唐”的艺术效果。所以，《大唐西游记》的影像主体最终是以一种全新的手绘特效画面呈现出来的，而这种全新的特效也是经过了制作团队无数次的试验才成功的，这种全新的影像风格，使该部纪录片获得了热烈的反响。

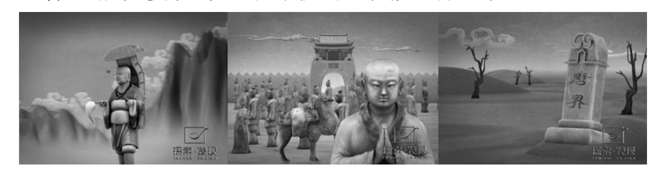

图 2　《大唐西游记》场景

2. 2 数字特效与纪录片题材的关系

数字技术在纪录片创作中的应用在一定程度上对纪录片的题材产生了制约，数字特效在众多的纪录片题材中，在科学探索类纪录片中的应用非常广泛。纪录片的形态分为两种，分别是电视纪录和纪录电影，而数字技术的存在使这两者之间的融合更加快速，也使电视纪录片和纪录电影在创作观念、制作技术以及审美效果上越来越向共同的趋势发展。由于纪录电影的发展历史远远早于电视纪录片，所以电视纪录片在纪录电影中收获了许多的经验，电视纪录结合电视所具有的传播特点使纪录片的价值有了明显的提升，而纪录片的领域也在持续不断的扩大。所以，现如今的纪录片类型十分丰富，题材非常广泛。而纪录片不同的题材，对于不同的风格也有着直接决定作用 [3]。

首先，纪录片自身题材的抽象性导致纪录片需要借助数字技术来进行创作。许多纪录片题材，例如人类的进化、天体的运行等内容，摄影人员即使拥有摄影机也不知道如何进行拍摄，而数字技术可以很好地解决这一问题。

其次，纪录片所需要使用到的抽象内容中，应用数字技术可以在纪录片中营造出视觉上的享受。在纪录片的创作中应用数字特效原因并不仅仅只是弥补影像资料的不足更是起到了强化纪录片观赏性与连贯性的作用。数字技术应用在科学探索类型的纪录片中，所营造出的“科学奇观”可以吸引观众，从而成为纪录片成功的前提。

最后，纪录片“常规”元素的体制保障其前提在于成功的商业化运作。我国的纪录片大部分都是由官方的影视机构所拍摄制作。而国外的相关类型纪录片则具备一套十分专业化的商业运作模式。这主要是因为国外所追求的是全球国际化的市场。当前纪录片比较小众化，如果仅依赖于本国的市场是无法长久地运行下去的，所以，会将市场瞄向全球；其次，“标准化”的生产以及“普世化”的题材也使纪录片可以在全世界获得强烈的反响 [4]。

2. 3 视觉真实性的原则

纪录片是一种记录现实社会而存在的一种艺术形式。纪录片的创作其前提在于真实性，纪录片对于美的追求其前提是需要以真实性为基础，而真实又是纪录片美学的基础，这其中主要包含三个层面：影像呈现的真实、揭示生活本质的真实以及表述事实的真实 [5]。影像呈现

真实是指视觉真实才是纪录片真实。而数字技术应用在纪录片的创作中，无论是从形式上还是内容上，都扩大与延伸了纪录片真实的范畴。但数字技术是一种创作手法，不可能独立于纪录片真实性的要求以外。所以，在创作纪录片的时候应用数字技术其前提条件在于遵循视觉真实性[6]。

2.4 动态平衡原则

在纪录片创作中应用数字技术时，创作人员根据纪录片样态特点以及实际情况来决定数字技术的应用方式，并且还会考虑特效画面与实拍画面之间的平衡比例，这就是动态平衡原则。当前的数字技术已经逐渐完善，数字技术在纪录片创作中的应用范围呈现出明显上升的趋势，并且特效画面与实拍画面两者之间的平衡比例也在不断改变，因此，这种平衡同时也是动态与相对的。而在纪录片的创作中应用数字技术之前，平衡原则就在纪录片技术与艺术手段的运用中发挥着作用。纪录片之所以被称之为纪录片，其主要原因在于“纪录”，该词将其所对应的影视艺术样态的基本性质与创作方法等进行了有效的概括[8]。纪录片最重要的就是使用镜头语言记录下真实的历史瞬间、人物以及事件等内容，并将其表现出来。但是，如何“纪录”成为一个主要的问题，是在真实生活的基础上进行一定的艺术加工还是该分毫毕现地反映原生态的生活，这个争论已经持续了很多年。而当前纪录片的发展趋向解答了这一个问题，即纪录片“通过艺术提供事实”。纪录片既然是一种影视艺术样式，那么在创作纪录片时，创作者也同样需要自身具有与故事片创作者相同的艺术表达空间，这样才可以在镜头中真实地表现出故事的内容，而不是浅层表象的真实[9]。

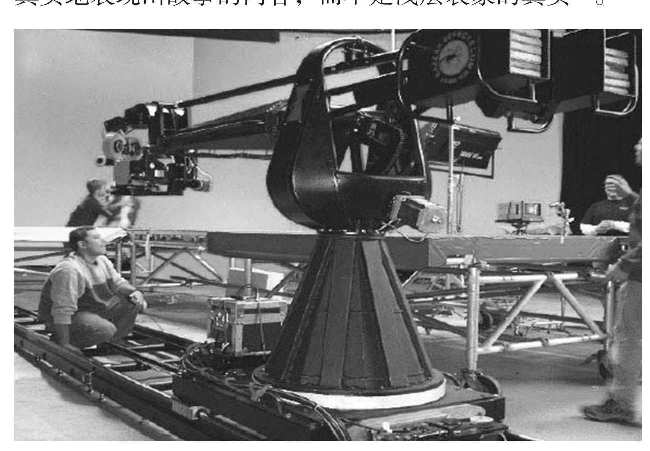

图 3　Motion Control

所以，当前的纪录片已经开始在拍摄过程中使用各种高科技的技术手段，例如高速摄影、Motion Control（如图 3 所示）以及斯坦尼康等，通过先进的技术来提升纪录片的表现力与观赏性。但是这样又出现了新的问题，如果在拍摄过程中出现技术手段使用不合理、过度依赖先进技术手段等问题，将会导致纪录片偏离纪实性，就会使观众对纪录片产生“信任危机”。因此，在创作纪录片的时候，需要对于“技术加工”的利弊进行充分的考虑，并且需要对各种技术手段存在的合理与不合理因素进行深刻且深入的分析。可以根据纪录片的本质要求，选择性地应用先进的技术手段，从而实现纪录片在艺术性与合理性方面和谐统一的目标[10]。

总结

综上所述，数字技术是服务于纪录片真实性的，而数字技术同时也是纪录片的一种表现形式。数字技术的过度使用虽然会导致纪录片的真实性受到质疑，但是数字技术仍然可以为纪录片的真实性所用，但前提在于不违反其本质的条件下。媒

参考文献

[1] 王雪晴，电视纪录片〈舌尖上的中国〉叙事策略研究 [D]. 沈阳：辽宁大学，2013 .
[2] 唐巍巍 . 真实是纪录片的生命线——谈盐城台获奖纪录片作品《鹤娘》[J]. 新闻研究导刊，2019，10（2）：130，164.
[3] 万秀凤 . 读图时代・真实性・纪录片的革命———谈纪录片“情景再现”现象 [J]. 电影评介，2006（20）.
[4] 张筱璐 . 数字媒体技术在纪录片中的运用——兼论对纪录片真实性的影响 [J]. 科技传播，2015（7）.
[5] 薛蓓 . 新时期纪实影像对中华文化的创新输出——以《长城》（国际版）纪录片为例 [J]. 出版广角，2019（2）：68-70.
[6] 涂少荣 . 数字媒体技术在古村落建筑群及”三雕”技艺承传中的应用 ——以江西省金溪县为例 [J]. 流行色，2019（4）：74-75.
[7] 裴武军 . 纪录片文化内涵传达与传播效果探析——以系列纪录片《舌尖上的中国》为例 [J]. 现代视听，2018（5）：10-14.
[8] 段晓明，陈海华 . 试论数字技术对纪录片的影响 [J]. 浙江传媒学院学报，2009（5）.
[9] 邵娣 . 论数字动画技术在纪录片制作中的运用 [J]. 赤峰学院学报（自然科学版），2015（8）：55-57.
[10] 贾惠超 .《舌尖上的中国》成功因素分析及对中国纪录片的启示 [D]，沈阳：辽宁大学，2013.

（作者单位：吉林油田新闻中心）